

ANIMATION DU 13 FEVRIER 2008
DES ALBUMS AU CYCLE 2
L'ILLUSTRATION ET LES ARTS VISUELS (DOCUMENT MC RICOU)

Choisir un album

Si l'on considère que la mission de l'école n'est pas la même que celle des bibliothèques, le choix d'un album ne peut reposer uniquement sur la notion de plaisir, d'esthétique, d'envie.

A priori, il n'y a pas de livres faciles ou difficiles ; chacun peut porter un nombre plus ou moins important de facteurs de complexité.

Le choix de l'enseignant devra se fonder sur la part de connu qu'il y a dans l'album retenu. Les connaissances que l'enfant a sur le monde et sur la langue lui permettront de construire le sens de l'histoire.

Si l'on en revient à l'idée de devoir organiser des parcours de lecture, on peut essayer de choisir un livre en fonction des problèmes que celui-ci peut poser.

IDENTIFIER LES CRITERES DE COMPLEXITE

PRESENTATION DU LIVRE	UNIVERS DE REFERENCE DE L'OEUVRE	PERSONNAGES	SITUATION	RECIT
• Nombre de pages • Typographie • Maquette • Organisation du livre : chapitre, table des chapitre • Nature des illustrations • Rapport texte /image • Appartenance à une série, collection	• Distance par rapport aux connaissances acquises par le lecteur • Distance par rapport au système de valeur du lecteur • Références à d'autres œuvres littéraires	• Nombre • Leur relation • Evolution des personnages tout au long du récit • Degré de proximité de l'archétype • Désignation des personnages	• L'intrigue : sa nature, sa construction • Les événements : leur nombre, leur organisation • Les changements de lieu : leur nombre	• Début de l'œuvre • Construction narrative • Ecart entre la chronologie du récit et la chronologie des événements • Enonciation • L'écriture : style, jeux sur la langue et le langage, densité • Rapport entre longueur et densité

Les difficultés

LECTEUR

difficultés :

- linguistiques
- logiques
- de mémorisation et d'attention
- liées au code
- culturelles

TEXTE

difficultés :

- point de vue insolite
- perturbation de la chronologie
- enchâssement de récit
- contradiction texte/image

D'un point de vue général

Lire un album suppose la connaissance et la prise en compte de **deux codes aux fonctionnements différents** : le **langage de l'écrit et le langage de l'image**, autant de signes que le lecteur devra repérer, analyser et interpréter pour accéder au sens, voire aux sens, cachés sous l'évidence trompeuse de l'image.

L'illustration est l'une des deux composantes de l'album.

À l'origine, illustrer un texte, c'était le rendre plus compréhensible par adjonction d'images. Mais c'était aussi le rendre plus beau, lui donner de l'éclat, grâce à certains procédés de décoration.

Aujourd'hui, dans un grand nombre d'albums, l'espace de l'image domine celui du texte qui semble faire fonction de légende explicative.

Les rapports entre le texte et l'image dépendent de la complicité qui existe entre l'auteur et l'illustrateur qui sert le texte, et qui par la qualité de ses images, fait naître d'autres images mentales. Si une seule personne tient les deux rôles, les rapports textes/images se complexifient et rendent la lecture de l'ouvrage encore plus intéressante. Alors les fonctions de l'image dépassent souvent celles qui lui sont traditionnellement dévolues. L'image peut même aller jusqu'à remettre en cause le texte. L'album devient, dans ce cas, pour le lecteur attentif, un lieu de questionnement sur les liens qu'entretient ce couple, un espace à explorer, à l'origine d'interrogations multiples, d'observations croisées, d'hypothèses plus ou moins vérifiables, afin de mettre à jour les rouages voire les roueries du créateur de l'oeuvre.

Lire le texte, regarder ou admirer l'image ne suffit plus pour "comprendre" l'album, au sens propre du terme, c'est-à-dire le prendre avec soi, l'approprier pour mieux se l'approprier.

Cela suppose donc une double maîtrise, celle des codes de la langue, du côté du texte, et celle des codes de l'image du côté de l'illustration.

La lecture des images d'album suppose en amont des activités portant sur le tri des images et des activités de lecture sur les genres, images documentaires, reproductions d'oeuvres d'art, images publicitaires ...

L'image participe donc toujours d'une situation de communication. Elle est un des canaux possibles par lequel transite le message.

L'image est polysémique. Les multiples sens qu'on lui attribue ne sont en fait que le résultat des interprétations de chacun.

La polysémie de l'image est le résultat de l'interaction :

- des interprétations liées au "regardeur", **le connoté** : interprétations personnelles (une émotion, une expérience vécue, des associations d'idées...), ou culturelles (la connaissance du contexte historique et social de sa création, l'iconographie d'un personnage, sa place dans l'Histoire de l'Art, la lecture symbolique des couleurs...)
- des données visuelles de l'image, **le dénoté** : à travers les éléments plastiques repérables, (le traitement des couleurs, de la lumière, la représentation de l'espace, des formes, le choix des matériaux, la composition de l'oeuvre...) et les composants extra-iconiques (le format, l'orientation, la forme, le cadre, le cadrage...)

Dans l'album narratif, avec ou sans texte apparent, l'image est contrainte par la chronologie des événements et fonctionne donc en relation étroite avec l'image qui la précède et celle qui la suit. Elle est aussi dépendante d'un certain nombre de contraintes particulières, dues à l'objet livre lui-même. Elle répond à des exigences éditoriales.

LE RAPPORT TEXTE-IMAGE

DOCUMENT DE REFERENCE : ANIMATION M. Couet – Butlen. CRDP de Créteil

L'album est un genre littéraire particulier puisque le schéma narratif est pris en charge aussi bien par le texte que par l'image.

Cette relation texte-image participe de la construction du sens. Au contraire, dans le livre illustré, l'image vient simplement rythmer, aérer le texte.

La relation texte-image s'exprime dans certains cas par un rapport de redondance, dans d'autres cas, par un rapport de complémentarité. Les effets ainsi produits sont parfois mis en valeur, soulignés, par des procédés particuliers de mise en page.

Max et les maximonstres (Sendak, Maurice - École des loisirs, 2001)

Dans « Max et les maximonstres » le rapport entre le texte et l'image est très net. Cette dernière prend de plus en plus de place pour devenir envahissante et retrouver un équilibre à la fin : ce qui correspond à la proportion entre réalité et imaginaire chez Max.

Max est envoyé se coucher sans souper après avoir fait des bêtises. Il enfle son costume de loup, et se laisse aller à son rêve, une folle fête de monstres dans la forêt. Au fur et à mesure qu'il s'enfonce dans l'imaginaire, l'image prend de plus en plus d'importance sur la page, jusqu'à pousser le texte à gauche, puis en bas, jusqu'à l'effacer totalement au plus fort de la fête. Quand peu à peu Max revient à la réalité, le texte reprend sa place et Max retrouve sa chambre.

Activités à partir de l'album :

- repérer la place de l'image dans chaque double-page
- repérer à quel moment de l'histoire correspond la disparition du texte. Selon quelle progression ? Comment peut-on l'interpréter ?
- faire la même analyse pour le retour à la réalité
- instaurer un débat interprétatif
- produire un album avec extension ou réduction de l'image en fonction du sens.

C Ponti « L'Arbre sans fin »

Le rapport entre les espaces dédiés au texte et aux vignettes d'image est très important. 2, 4, 6 espaces différents.

Parfois l'espace unique et séparé par une gouttière symbolisant le temps, parfois l'auteur joue avec cette gouttière pour perturber le lecteur en y plaçant un personnage vivant.

Rituel de mort très rare dans l'album de jeunesse grand-mère meurt, berceau de voyage, s'envole et brûle devant la lune. En même temps, zoom texto-affectif vers les pensées de l'enfant.

Pistes d'activités :

- repérer les décalages entre texte et image
- lire uniquement le texte et produire des illustrations
- lire uniquement les images et produire un texte
- comparer les productions avec le livre, argumenter, interpréter les productions
- analyser les choix effectués : il y a-t-il redondance, complémentarité, ajout d'éléments ?
- faire repérer les pages sans texte et les pages avec texte. Indiquer l'effet produit (passage du son au silence, traitement du temps).
- Comparer les différentes illustrations pour un même texte (lire plusieurs albums sur un même conte).
- Dans le cadre de lectures en réseau centré sur un auteur illustrateur, comparer les illustrations de différents albums et retrouver les points communs (Ex : les gorilles chez Anthony Browne, le petit oiseau de M Ramos, les poussins de Ponti...).

- La typographie dans les albums

Le choix de la typographie (caractères, taille, épaisseur, couleur) et sa mise en page donnent une tonalité à la lecture du texte. Cette typographie fait parfois partie intégrante de l'image comme élément graphique.

Pistes d'activités :

- chercher dans la BCD des livres présentant des typographies différentes et originales
- repérer la typographie comme élément graphique décoratif
- montrer comment la typographie peut matérialiser un certain point de vue (*Histoire à quatre voix*)

Production-transformation :

- ajouter des éléments de typographie dans l'image (collages, peinture.)
- découper des lettres dans les revues et composer des typographies variées
- décorer des lettrines
- utiliser l'ordinateur pour créer un texte et en modifier la taille, la couleur, la police.

Des outils :

Quelques ouvrages pour travailler autour de l'album au cycle 2 :

Images des livres pour la jeunesse. Lire et analyser
sous la direction de Annick Lorant-Jolly et Sophie Van der Linden
Thierry Magnier / SCÉRÉN-CRDP de l'académie de Créteil - 2006

Des albums pour se construire. Sciences, arts et français
Claudio Rubiliani, Anne-Marie Kolodziejczyk, Sylvie Rubiliani-Lenne
SCÉRÉN-CRDP de Poitou-Charentes - 2006

Lire l'album
Sophie Van der Linden
L'Atelier du poisson soluble - 2006

Les sentiers de la littérature en maternelle
Françoise Caminade-Riffault
SCÉRÉN-CRDP de l'académie de Créteil - 2005

50 activités pour apprivoiser les livres en classe ou en BCD
Paul Cassagnes - Claudine Garcia-Debanc - Jean-Pierre Debanc
CRDP Midi-Pyrénées - 2004

Albums, mode d'emploi
Dominique Alamichel
CRDP Créteil - 2000

L'album à l'école et au collège
Rémy Stocklé
L'école – 1999